

Театральное искусство. Народный театр.

Истоки русского театрального искусства лежат в языческих обрядах, фольклоре, праздниках, в увеселительных выступлениях **скоморохов**.

Балаган

Балаган – один из видов народного театра, спектакль развлекательного характера. Балаган устраивали во время ярмарок и народных гуляний, ставились сценки, пантомима, выступали фокусники, чревовещатели, гимнасты, жонглеры, дрессировщики, показывались разные чудеса природы – карлики, великаны, уроды. Принципы балагана часто использовали в своих пьесах русские символисты.

Художественный театр

Во второй половине 17 в. был создан **придворный театр**, потом **школьный и крепостной театры**. Показывались пьесы в основном на библейские темы. Театр широко развивался при Петре Великом.

В эпоху просвещения в 18 в. возникали пьесы в духе **классицизма** (единство времени, места и действия). Основной темой трагедий и комедий являлось подчинение человеческих чувств разуму и общественному долгу, высмеивание недостатков характера. Во многих русских городах появляются в 18 в. любительские театры, разыгрывающие, как правило, пьесы европейского репертуара. В **конце 18 в.** в театральном искусстве классицизм сменяют начинающиеся **сентиментализм и романтизм**.

Театр в 19 веке

Многие из до сих пор популярных пьес в свое время запрещались цензурой.

А. С. Грибоедов (1795-1829)

Грибоедов – прогрессивный драматург. «**Горе от ума**» - комедия, в которой Грибоедов отвергает тогдашние принципы высокой салонной комедии и вместо торжества ума изображает страдания героя. В свое время пьеса выделялась гражданским пафосом и политической направленностью. В центре содержания стоит любовная интрига (девушка выбирает ничтожного мужчину, а не главного героя, критический ум которого ее пугает), но вообще пьеса изображает конфликт между старым, консервативным, и новым, прогрессивным поколениями.

А. Н. Островский (1823-1986)

Островский – самый известный русский драматург, представитель реализма. Его драмы представляют основу репертуара русского театра второй половины 19 в. и целого 20 в. Островский рассказывает о жизни купеческой среды и провинции, о чиновниках. У него почти нет положительного героя, всех интересуют только деньги, автор не видит ничего светлого в окружающей жизни.

«**Гроза**» - драма о девушке Катерине, чистой и светлой душе, которая растет в купеческом доме. Замуж выходит не по любви и жить в семье с мужем, притворяться не умеет. Свои надежды на желание свободы и счастья вкладывает в любовника, но на его помощь надеется зря. Катерина бросается в с обрыва, не желая жить в этом страшном мире.

Трагедии, комедии и драмы представляли в 19 в. часть творчества многих русских писателей:

А. С. Пушкин: трагедия «**Борис Годунов**», цикл «**Маленькие трагедии**»

М.Ю. Лермонтов: драма «**Маскарад**»

Н.В. Гоголь: комедия «**Ревизор**»

А. П. Чехов: драмы «**Три сестры**», «**Дядя Ваня**», «**Вишневый сад**»

Театр в конце 19 и в начале 20 веков

Московский Художественный театр

Центральным событием тетральной жизни рубежа 19 и 20 вв. стало основание Московского Художественного театра (позже Московский Художественный Академический театр – МХАТ). По планам основателей театра артиста-любителя **К. С. Станиславского** и драматурга **В. И. Немировича-Данченко**, которые стали режиссерами театра, МХТ должен был быть современным художественным противовесом театральной практике императорских (Большой и Малый театры в Москве, Александринский и Мариинский театры в Санкт-Петербурге) сцен и провинциальных театров. Режиссеры осуществили театральную реформу, экспериментируя со светом, звуком, ритмом, скромным оформлением зрелища, с максимальной реалистичностью происходящего на сцене. Для работы в театре привлекались и лучшие представители изобразительного искусства того времени.

Театр после 1917 г.

Многие театральные художники приняли Октябрьскую революцию. Первой „советской пьесой“ была «**Мистерия-буфф**» (автор Маяковский, режиссер Мейерхольд, художник Малевич). Со временем режим начал относиться к свободной постановке драм все строже, пресса и разные идеологические органы выступали едва ли не против каждой талантливой пьесы («**Клоп**» и «**Баня**» Маяковского, «**Дни Турбиных**» Булгакова, спектакли группы ОБЭРИУ).

Только в конце **50-х** и в начале **60-х гг.** театр освобождается, чувствуется „глоток художественной свободы“ и появляется ряд новаторских спектаклей. Лучшие спектакли возвращаются к традиции русского психологического реализма.

Русский балет

Русский балет является вершиной мирового балетного искусства и оказывает огромное влияние на развитие мирового балета.

„Русские сезоны“ в Европе

Внимание и почтение к русскому балету наиболее возросло во время так наз. русских сезонов. В **1907-1913 гг.** состоялись выступления русских танцовщиков под руководством культурного деятеля **С. П. Дягилева** в Париже и в Лондоне, которые стали важным событием тогдашней культуры. Балет Дягилева бы современный сложно составленным синтетическим жанром, в котором сочетались музыка, живопись, хореография.

Самая известная русская балерина – **Майя Плисецкая** (род. 1925). Она сорок лет выступала в Большом театре.

Кукольный театр

Главным героем русского кукольного театра является **Петрушка** – сказочное существо с большим носом, красной рубашкой и сапогами, веселый, храбрый герой, который борется против несправедливости, высмеивает такие черты характера, как скупость, зависть. Пьесы с Петрушкой состояли из встреч главного героя с различными персонажами, драки с ними, и заканчивались победой Петрушки.

Московские театры:

В столице РФ существует около 30 театров; их средняя посещаемость постоянно очень высока.

Большой театр оперы и балета

Крупнейший театр в мире, ансамбль которого состоит из 900 человек. Он был основан в конце 18 в., в начале 20 в. получил мировое признание.

Малый театр драмы и комедии

Старейший театр России. Его труппа была создана при Московском университете в 1756 году, Малый театр всегда ставил современные драмы (Грибоедова, Гоголя, Островского и Чехова), развивал школу реалистического актерского искусства. Оба театра находятся на Театральной площади.

МХАТ

В МХАТе была осуществлена реформа репертуара, актерского искусства. Здесь ставил пьесы Чехов, Булгаков. Булгаков в этом театре работал, что отразилось в его прозе Театральный роман.

Московский театр на Таганке

Театр был основан только в 1964 г., но сразу благодаря творческому потенциалу его основателей и актеров приобрел большую популярность, стал легендой. В театре работал актером **В. Высоцкий**.

Мариинский театр

Театр оперы и балета. Его балетная труппа представят вершину русского балета.

Александринский театр

Известный старинный драматический театр.

Киноискусство

Первые, еще „немые“ фильмы возникали **при поддержке царя**. С самого начала русский фильм сосредоточивается на народных и исторических темах, снимается по мотивам литературных произведений. Но большинство кинопродукции представляют салонные мелодрамы и примитивные комедии. Первый художественный фильм – **«Стенька Разин»** (1908). После революции Ленин объявил, что из всех видов искусства для большевиков самым главным является кино. Фильм стал средством пропаганды. В продукции того времени преобладала **хроника**.

Русские режиссеры первой половины 20 в.

Сергей Эйзенштейн (1898-1948)

Фильмы Эйзенштейна стали первым мировым успехом советского кино. Режиссер работал с техникой монтажа и большими сюжетами, которые оркестрировались как музыкальное произведение. Героем его фильмов становился не индивидуальный человек, а коллектив. Хотя Эйзенштейн снимает фильмы на исторические темы, кадры его

картин проникнуты общечеловеческими гуманистическими идеями. **«Броненосец Потемкин»** - фильм изображает одно из революционных событий 1905 г., восстание матросов в Одессе. Кинокартина прославилась сценой на большой лестнице в Одесском порту. На ней происходит подавление восстания, по ней падает вниз детская коляска, мать несет убитого ребенка, старуха смотрит сквозь разбитые очки...

«Александр Невский» - историческая фреска, изображение победы над врагами на замерзшем Чудском озере.

«Иван Грозный» - новаторский фильм был снят манерой, приближающейся к оперному спектаклю, его драматизм подчеркивает визуальное оформление. Вторая часть фильма была запрещена, потому что Сталин опасался параллели образа Ивана Грозного со своей личностью.

Дзига Вертов (1896-1954)

Вертов – знаменитый режиссер документального кино. **«Человек с киноаппаратом»** – простая кинозапись, в которой показана жизнь Москвы с утра до вечера.

Русские режиссеры второй половины 20 в.

Андрей Тарковский (1932-1986)

Фильмы Тарковского отличаются особым замедленным темпом, насыщенностью образов – пейзажами, портретами и деталями. Каждый кадр мог бы стать фотографией. Фильмы наполнены авторскими и актерскими монологами, мифологичностью и размышлениями о смысле человеческой жизни. В советскую эпоху они в большинстве своем не получили проката.

«Иваново детство» - Тарковский прославился уже этим своим полнометражным дебютом по мотивам рассказа Богомолова. Это трагическая история мальчика, который служит на фронте разведчиком. Фильм построен на контрасте между мрачностью войны и светлым миром детства.

«Андрей Рублев» - историческая сага об известном иконописце, авторская проповедь и философская притча. В фильме отлично показано русское средневековье. Мистическую атмосферу подчеркивают христианско-эзотерические мотивы.

«Зеркало» - философско-поэтический фильм без сюжета с визуальными ассоциациями и воспоминаниями художника о своей

жизни.

«**Сталкер**» - сложный фильм, снятый по мотивам романа братьев Стругацких. Сталкер – „экскурсовод“, который сопровождает желающих на «прогулке по зоне», где они могут загадать желание. Фильм задает глубокие философские вопросы.

Никита Михалков (род. 1945)

Михалков – не только режиссер, но и популярный актер. В настоящее время выступает также как общественный деятель. В своих фильмах режиссер по-новому обратился к русской истории, мастерски сумел воссоздать „дух эпохи“. Михалков точно выбирает актерский ансамбль, работает со звездами экрана.

Знамениты комедии и психологические драмы Михалкова, снятые еще в советские времена, всемирно известным Михалков стал в 90 гг. «**Утомленные солнцем**» (1994) - кинокартина, рассказывающая о жизни советской элиты 30-х гг., о репрессиях, которым она подвергалась.

«**Сибирский цирюльник**» - самый дорогой фильм русской кинематографии, масштабное повествование. В фильме режиссер представляет свои патриотические идеалы, изображает Россию начала двадцатого века.

Другие главные фильмы национального кинематографа

Значительную часть кинорепертуара занимает экранизация литературных произведений. Знаменита экранизация романа Толстого «**Война и мир**» режиссера Сергея Бондарчука. Это был престижный советский постановочный фильм в четырех сериях.

Популярны среди русских советские комедии («**Джентльмены удачи**», «**Кавказская пленница**», «**Ирония судьбы, или С легким паром**»).

В конце 80-х и в 90-е гг. в фильмах открываются новые общественные темы.

«**Маленькая Вера**» - знаковая картина горбачевской России, критика советского общества, бесперспективности жизни молодежи. Вера живет в маленьком сером приморском городе. Ее отец – алкоголик, мать устала от домашних забот. Вера хочет освободиться и покинуть семью со своим другом. «**Брат**», «**Брат-2**» - фильмы на

мафиозную тему. **«Особенности национальной охоты»** - комедия о веселье в компании охотников.

«Ночной дозор» – фантастический фильм в интерьере современной Москвы.

«9 рота» – фильм о войне в Афганистане

Мультипликационные фильмы

Самые популярные из русских мультфильмов: **«Ну, погоди!»**, **«Винни-Пух»**, современные **«Масяня»**, **«Смешарики»**.